

EFÍMERE

número 1. 2024

Identidad estética de las subculturas valencianas contemporáneas

Aesthetic identity of contemporary Valencian subcultures

Ruth de la Puerta Escribano. ESAD Escuela Superior de Arte y Diseño de València.
Correspondencia [rdelapuerta@easdvalencia.com]
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3694-1449>

Pablo Santamarina. ESAD Escuela Superior de Arte y Diseño de València
[psantamarina@easdvalencia.com]

Josefina Vacas. Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Alcora ESCAL.
[josefina.vacas@escal.es]

Resumen: El objetivo de la investigación es profundizar y valorar a los principales grupos sociales minoritarios valencianos que han difundido distintas subculturas urbanas internacionales desde la década de 1950 hasta la de 1980 que, con distinto grado de visibilidad y fieles a su esencia, han marcado un punto de inflexión en la historia de la moda. Asimismo, analizar y explicar cómo los grupos musicales han liderado la contracultura y la han difundido hasta la actualidad. También, señalar cómo cada subcultura ha expresado sus señas de identidad, valores y ha demostrado la creatividad a través del lenguaje escrito (composición de la letra de las canciones, libros y poesías), oral (cantando y tocando instrumentos en un grupo de música) y visual (indumentaria, peinado, calzado, complementos, sesiones de fotografías de Estilismo, pintura de cuadros, diseño de camisetas y portadas de discos o CD). Hay una constante común en ellas: el deseo de ser diferentes y libres.

Palabras clave: subcultura, identidad, Valencia, creatividad, vestuario

Abstract: The objective of the research is to delve into the Valencian minority social groups that have been part of some international urban subcultures during the 50s to the 80s of the 20th century that, with different degrees of visibility and faithful to their essence have marked a turning point in the history of fashion. Each subculture, evolved, has expressed its signs of identity, values and demonstrated creativity through written language (singing and composing the lyrics of song, books and poetry), oral (playing instruments in a music group) and visual (cloth, hairstyle, footwear, accessories, sessions of photographs of Styling, painting of picture, design of T-shirt and covers of discs or CD's). There is a common constant in them: the desire to be different and free.

Keywords: csubculture, identity, Valencia, creativity, clothing

De la Puerta Escribano, R; Santamarina, P y Vacas, J. (2024). Identidad estética de las subculturas valencianas contemporáneas. *EFÍMERE* 1, 26-52. <https://doi.org/10.7203/efimere.1.26152>
Recibido: (28-2-23) Aceptado: (27-12-23)

Introducción

El tema de las subculturas contemporáneas valencianas es relevante para la investigación porque está inédito, ha sido poco estudiado y forma parte de un cambio de mentalidad en la historia social de Valencia.

Las subculturas valencianas y su particular estética contribuyen a la transformación sociológica desde un periodo de un gobierno más autoritario hasta otro más liberal. Esta investigación social pone el énfasis en las relaciones y declaraciones personales: crea aportaciones valiosas para entender sociedades complejas. Finalmente, la contracultura destaca por su transversalidad, dado que integra varias áreas: arte, estética, música, diseño, cultura, sociedad, etc.; representa a pequeñas comunidades que contrastan con el tipo de vida dominante. Constituyen formas de vida alternativas desconocidas para la mayoría de la gente; darlas a conocer y visibilizarlas nos aproxima a su comprensión.

Ruth de la Puerta comenzó la investigación sobre las subculturas valencianas en el año 2000. Desde esta fecha estudió la cultura gótica. El 23 de octubre de 2015 impartió la conferencia “El vestuario gótico” y un taller de maquillaje gótico dentro del seminario El gótico en las literaturas europeas y trasatlánticas (Facultat de Filología de Valencia), dirigido por la catedrática Carme Manuel. El curso académico 2021/2022, desde la EASDV (Escola d’art i superior de Disseny), Ruth de la Puerta prosiguió la investigación sobre las tribus urbanas de manera individual. En 2022 impartió la conferencia titulada “Subculturas. Identidad estética de los góticos en Valencia” en el I Congrés Estètiques de la cultura valenciana, UPV (23-09-2022). El curso 2022/2023 Ruth de la Puerta ha formado y dirigido el grupo de investigación sobre “Arte, moda y antimoda” formado por el profesor de fotografía y medios audiovisuales de la EASDV, Pablo Santamarina, cuyo rol ha sido la realización de fotografías en los eventos y la revisión del artículo, y la profesora de dibujo Josefina Vacas, (ESCAL de Alcora), responsable de la elaboración de dibujos inspirados en las subculturas. Ruth de la Puerta se ha encargado de la búsqueda de documentación, de la investigación, del diseño de la encuesta, de la realización de las entrevistas y de la redacción del artículo, cuyo contenido ha sido supervisado por todos los informantes entrevistados y por los integrantes del grupo. El trabajo continúa en vías de desarrollo en la actualidad.

Objetivos

El principal objetivo es dar a conocer la configuración estética de las principales subculturas juveniles desde los años 50 hasta los 80 del siglo XX y su repercusión en Valencia. Seleccionar y conseguir la participación de personas que aportan valor es fundamental en este trabajo. Se plasman sus reflexiones, recuerdos, vivencias, formas de pensar, sentir, los gustos, aficiones, el sentido estético, las habilidades creativas, recogiendo momentos de sus historias de vida. Son personas que han vivido en Valencia, informantes privilegiados, usando el lenguaje de la Antropología (Phillip Kottak, Conrad, 2001, p.23) para el estudio de la sociedad industrial contemporánea. Las historias de vida ilustran la diversidad dentro de una comunidad; representan a actores, expertos, activos, que han contribuido y contribuyen todavía a la difusión cultural. Descubrimos diferentes grupos que se identifican en el área de la música, la indumentaria, el diseño y las artes plásticas; algunos compaginan dos realidades muy alejadas, el mundo laboral con la música y ejemplifican un tipo de vida peculiar.

También se quiere destacar la influencia estética ejercida por estos grupos sociales en las tendencias de moda, formando dos caras de la misma moneda: moda y antimoda. La moda se nutre de distintas variables, entre ellas de la antimoda.

Metodología

La metodología utilizada es la científica, basada en la producción y comprobación del conocimiento nuevo, original, la verificación de los resultados por los miembros de las tribus, desde un enfoque cualitativo; la histórica (objetividad, estudio centrado en las personas, carácter heurístico, analiza, interpreta y explica la evolución de los fenómenos históricos a partir de la selección de fuentes primarias orales y escritas) (Niño Rojas, 2011, pp. 25, 35, 36); la artística (Iconografía), la documental y la Etnografía (estudia el modo de vida de una sociedad concreta), aplicando la técnica de campo propia de la Antropología para el estudio de sociedades complejas a través de la observación participante en eventos y la recogida de datos de primera mano mediante la realización de más de cincuenta entrevistas personales a los informantes como representantes de las subculturas. (Kottak, 2001, p. 20-31). La fuente oral ha sido fundamental en este estudio basado en una muestra de varios grupos pequeños pero representativos de una población más amplia. La entrevista y el cuestionario ha sido realizada por Ruth de la Puerta a los informantes personalmente, registrando ella misma sus respuestas, revisadas después por los entrevistados. La encuesta ha sido del tipo abierta “se contestan a criterio y juicio del entrevistado” (Gómez Bastar, 2012, p. 59) con 25 preguntas donde se han recogido variables o atributos independientes relativos a los datos personales (fecha y lugar de nacimiento, sexo, edad, estado civil, etc.) y factores dependientes (ocupación, hobby, música predilecta, grupo musical, pertenencia a una subcultura y explicación del porqué de su elección, señalar los referentes artísticos, determinar el subestilo de pertenencia dentro de la subcultura, los bares y restaurantes frecuentados, el vestuario habitual para diario, trabajo y fiesta, el maquillaje, el calzado y sugerencias para abordar otros puntos en la investigación).

Identidad estética de las subculturas valencianas contemporáneas

Cuando hablamos de grupos sociales urbanos, a menudo empleamos las voces tribu urbana o tribalismo, referidos a sociedades muy distintas sin autoridad centralizada y a los comportamientos colectivos opuestos a la formación de los Estados modernos (Bonte, 1991, p.76). Es preferible emplear el término subcultura, que “se aparta de la cultura dominante tanto en comportamiento cuanto en filosofía y creencias” (González, 2015, p. 50). Estas subculturas están constituidas por grupos de jóvenes que se reúnen en pandillas, se comportan de un modo uniforme, se expresan de la misma forma, se sienten reconocidos y comprendidos dentro del grupo, llevan una vestimenta similar, reivindicando sus derechos que creen haber sido vulnerados. Buscan la libertad, la identidad y la expresión personal. Antes de entrar en el grupo social, los jóvenes atraviesan una adolescencia en la se plantean quienes son (cuál es su identidad, cuáles son sus valores y creencias). Se moldea la autoestima, la definición de su rol sexual; no se identifican con los padres, pero sí con otros jóvenes que comparten una estética diferente que les hace visibles ante el resto del mundo. Es por ello que escuchan música estridente o melancólica con letras que hablan del sentido de la vida o se visten de colores llamativos o de negro. Estos jóvenes se reúnen para compartir gustos estéticos, aficiones e ideales “tomaron las calles de nuestras ciudades y lograron captar decididamente nuestra atención” (Caffarelli, 2008, p. 24-37).

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en la era del baby boom, las subculturas se generan en espacios urbanos e industriales, es un momento de transformación social. A finales de la década de 1940, en Londres, se asocian con las clases medias bajas, seguidoras de grupos musicales que influyen en la moda por su frescura y autenticidad. Los grupos musicales devinieron los líderes de la contracultura, los verdaderos difusores de una estética propia, diferente a la de las tendencias de moda, denominada antimoda, dado que diseñan la ropa como signo de inconformismo frente al sistema social imperante (Bovone, 2004, p.78), basado en unos códigos de vestuario peculiares que se han difundido por virulencia o contagio (Martínez Barreiro, 2006, p.188,189). Y sin saberlo ni pretenderlo, crearán nuevas tendencias desde la calle y modificarán el sistema piramidal de difusión de la moda, antaño originado por las clases altas y por la alta costura (Lehnert, 2010, p.64). Inmersas en la Posmodernidad (1960-1980), las subculturas juveniles generan el estilo callejero (Street style), caracterizado por el uso del atuendo como parte del lenguaje visual de identificación de la pandilla a la que pertenecen, inadaptados que defienden la idea de “hágalo usted mismo”, por lo que la ropa se personaliza y decora con signos de la cultura popular. Al final de la década de 1950, el Street style se convirtió “en una fuerte y potente fuerza energizante” (Steel, 2010, p. 652, 653) y marcó un punto de no retorno en la historia de la moda al generar la antimoda, que con el tiempo sería adoptada como referente por numerosos diseñadores para sus colecciones de moda de alta costura y prêt-à-porter. De hecho, desde 1960 la moda de las subculturas y el estilo de la calle impacta en las pasarelas. Yves Saint Laurent reinterpretó la moda existencialista, Mary Quant la de los mods, Bill Gibb la de los hippies, Zandra Rhode, Iris van Harper e Yves saint Laurent el punk, Chanel el estilo surfero y Rifat Ozbeck el rasta (Worsley, Harriet, 2005, p. 133). Dentro del mundillo de la calle se desarrolló un arte intervencionista del espacio urbano: el graffiti. Otras manifestaciones urbanitas son el *skateboard*, con el monopatín, al break dance y al rap. Las subculturas son propias de las sociedades del primer mundo desarrollado y presentaron un comportamiento desafiante del orden burgués. (Wert Ortega, 2012, p. 54)

¿Pero quiénes son estos grupos? ¿Hay supervivientes? Veamos a continuación algunas de las subculturas valencianas sobrevivientes. Nos fijamos en sus similitudes y diferencias. Tomamos como referencia los siguientes aspectos: Antecedentes, Referentes artísticos, estéticos e identitarios, Creencias, Indumentaria, Historia de vida.

Bikers/moteros

Antecedentes: la subcultura motera surge a principios de los cincuenta en EEUU, caracterizada por la posesión de una moto de media y gran cilindrada. La película Salvaje dirigida por Laslo Benedeck en 1973 y protagonizada por Marlon Brando, difundió la imagen y la vida salvaje de esta gente. (Costa, 1996, p.110). Se reunían en motoclubes y sostenían una filosofía de vida basada en el compañerismo, en la pasión por las motos, en las rutas moteras, en la libertad y en el amor hacia la naturaleza (Lefineau, 2010, pp. 137-139) y escuchaban música rockera.

Referentes artísticos, estéticos e identitarios: la cultura motera en España presenta dos líneas diferenciadas, la europea o españolista y la americana, ambas tienen en común la costumbre de reunirse en el motoclub, espacio de sociabilidad y lugar de expresión artística. A los moteros españolistas le gusta acudir a concentraciones de motos y viajar por carretera, según Ricardo Paris (comunicación personal el 03 de febrero de 2022), atraídos por el espíritu de aventura, de libertad y por la sensación de percibir el viento en el rostro. Las marcas de motos son muy variadas: BMW, Yamaha, Honda, etc. La rama americana está representada por varios motoclubs. En el motoclub ALAS MC (en

Beniparrell) encontramos elementos decorativos como calaveras, banderas sureñas y banderas españolas. El diseño de logotipo del club y de los carteles promocionales de sus eventos es cuidado. Hay un sentido de la organización y se recurre a simbología clásica heredada en buena parte de EEUU. El espacio se organiza con una amplia barra de bar, escenario para actuaciones musicales y mensajes escritos en las paredes que recogen su esencia sobre el servicio a los demás “Si no entras para servir, no sirves para entrar” según Sergio Ferrero Gil miembro del motoclub ALAS MC. Entre los códigos de identidad, la moto constituye el leitmotiv de los motoristas. La preferida es la Harley Davidson, personalizada por ellos mismos.

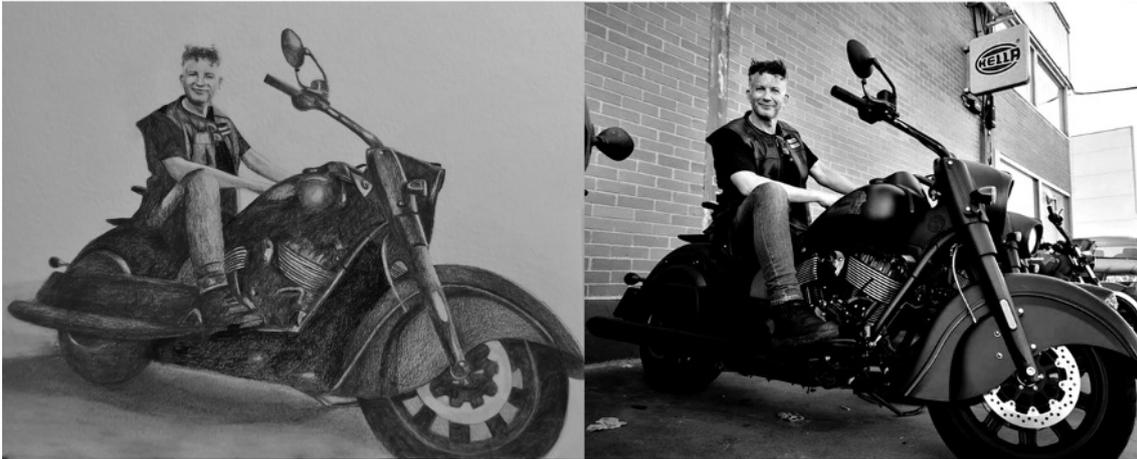

Figura 1. Dibujo de motero, Sergio Ferrero Gil, inspirado en la fotografía con la Harley Davidson, realizado al grafito por Josefina Vacas.2023.

Creencias: entre los motoristas hay gente de todas las ideologías tanto de izquierda como de derecha (liberales). La simbología con banderas nacionales y sureñas invita a pensar en una ideología de derechas, sin embargo, estos signos de identidad tienen más que un sentido estético. Hay cierto sentido de solidaridad y de participación “Uno mismo si nota que no está sirviendo al club al 100%, se retira. Si no lo hace, se le tira” explica Sergio Ferrero Gil. Además, en el club MC ALAS no está permitido hablar de política (Comunicación personal el 09/06/2023).

Figura 2. Club ALAS MC Valencia (2022). Fotografía cortesía de Sergio Ferrero Gil.

Indumentaria: los moteros de ambas tendencias visten ropa de cuero oscura si bien los españolistas incorporan cazadoras de otros tonos como el marrón y el verde militar, mientras que los moteros de la línea americana visten de color negro principalmente a

base de chupas de cuero (biker), pantalones vaqueros y botas de cuero. Ellas llevan camisetitas, blusas, chaquetas bikers, vaqueros pitillos y botines. En ambos sexos predomina el color negro. La prenda que constituye la señal de identidad de un motero de MC es el chaleco.

Historias de vida: Sergio Ferrero Gil, arquitecto y jefe de estudios del profesorado en la ESADV València, es motero desde joven, si bien fue introducido en el MC (motoclub) por su hermano César en edad adulta. Como el resto de sus “hermanos” del club, siempre que va en moto lleva el chaleco con la insignia de MC ALAS, al que pertenece y con el que se implica en todas sus actividades. El chaleco constituye la verdadera señal de identidad de un motero perteneciente a un MC. La insignia es representativa del club al que se pertenece, denominada “colores” (comunicación personal de 2 de marzo de 2021).

Cada motero tiene sus propios referentes. A Sergio le gusta la música de Mark Lanegan, de los hermanos Cohen, la escuela arquitectónica de arquitectura: Toyoo Ito y el cine de Thriller.

Mods

Antecedentes: La palabra mod es una abreviación de modernista, por la música que escuchaban, el jazz moderno y el pop frente al rock and roll (Oriol, 1996, p. 108): Los mods se forman en Londres en la década de 1960 en un entorno pequeño burgués, anti belicoso y de origen judío de clase media; muchos son hijos de sastres. En la década de 1970 surge una corriente mod en el norte de Inglaterra que genera el estilo musical Northern Soul (sonido negro de soul estadounidense). Con el tiempo los mods evolucionaron hacia los hard mods (dan menos importancia de la moda) y los skeanheads. Referentes de la cultura mod es el restaurante Pata Negra y la tienda de discos y bar Splendini de Valencia.

Referentes artísticos, estéticos e identitarios: Los mods se sintieron atraídos por los efectos visuales del op art que aportaba un espíritu futurista, el cine de la Nouvelle vague francesa y el existencialismo. Los tres rasgos identitarios eran la ropa, el look cool, la música y la moto scooter (De la Iglesia, 2005, p. 8), Lambretta o Vespa. Consumían drogas como la anfetamina y se peleaban con los rockers.

Creencias: son personas apolíticas generalmente. Atraídos por el diseño, la moda y la música. Se asocian con la modernidad, la elegancia y un estilo de vida desenfadado.

Indumentaria: sentían atracción por la moda y las últimas tendencias. Encargaban la confección a medida de ropa con tejidos de lana virgen, hilo y algodón, de corte impecable, mil rayas, camisas, corbatas estrechas de nudo fino, trajes entallados en colores azul, negro y estampado de príncipe de Gales (Buxbaum, 2007, p. 86). Lucían marcas como Fred Perry y Levi's 501 de bragueta abotonada lavados a la piedra. Ellas imitaban a los hombres, con trajes clásico de corte perfecto, faldas largas de telas brillantes, pantalones de chico, pelo bob cut con flequillo, de estética beat a lo Juliette Greco.

Historia de vida: Los mods aparecieron en España a finales de los setenta. En Valencia vivieron esta cultura, jóvenes hoy de mediana edad, como Nacho Aguilar, gerente del restaurante Pata Negra de Benimaçlet, local abierto como medio de expresión del propietario, en una antigua vivienda con patio y pozo, decorado de manera creativa con productos musicales vintage y cuadros. Entre sus vivencias como Mod en la Valencia de

Figura 3. Nacho y Antonio, gerentes del restaurante “Pata Negra” de Benimaclet. Fotografía: Pablo Santamarina. 2023.

los 80, resaltan las numerosas concentraciones festivas realizadas en distintas ciudades españolas a las que acudía en Vespa. Los mods no frecuentaban las discotecas de la ruta del bakalao. La esencia del look actual de un mod sigue siendo un atuendo impecable a base de chaqueta americana con pañuelo en el bolsillo, camisa, pañuelo al cuello y pantalones estrechos (comunicación personal el 17 de noviembre de 2022).

Hippies

Antecedentes: palabra derivada de hípster, subcultura anterior a la Beat (Lefineau, 2010, p. 48), fue un movimiento social contracultural surgido a mediados de los años sesenta en EEUU, con epicentro en San Francisco. Su teórico Timothy Leary, escritor y consumidor de drogas psicodélicas, iba contra la sociedad burguesa mientras revalorizaba la cultura oriental. A finales de 1960 el idealismo fue sustituido por la introspección y la desilusión. (Buxbaum, 2007, p. 86).

Referentes artísticos, estéticos e identitarios: los referentes estéticos vienen marcados por grupos musicales y cantantes como John Lennon, Bob Dylan, Janis Joplin, The Who, The Doors, Jimi Hendrix, etc. La estética hippie desbancó a los duros estilos urbanos e influyó en el estilo glam de David Bowie y Yamamoto Kansai por las formas y el brillante colorido (González, 2015, p. 68). Una variante de los hippies fue la psicodelia, deslumbrante con la música de Velvet Underground o 13th Floor Elevators, asociada al consumo de drogas como el LSD, caracterizado en moda por los tejidos de colores fluorescentes y ácidos tomados del op art.

Creencias: los hippies son antibelicistas, antimilitaristas, antisistema, anticonsumismo, estaban en contra de la guerra del Vietnam, del nacionalismo exacerbado y de la violencia. Defienden un nuevo tipo de sociedad basado en la libertad sexual y el pacifismo. Sus lemas son “paz y amor” y “hagamos el amor y no la guerra”, tal como anunciaban las canciones de John Lennon. Recibían influencias del budismo e hinduismo. (Confarelli, 2006, p.59-64). Los jóvenes de hoy no se identifican tanto con esta tribu urbana. De ella suelen adoptar solo rasgos estéticos en indumentaria.

Figura 4. Vestido de estilo hippy chic de la tienda Sanjhara de Valencia. Fotografía cortesía de Eva Crespo. 2023.

Indumentaria: La imagen hippie es fresca, desaliñada e informal. Ellos lucen pantalones vaqueros gastados de camal ancho, sandalias, pelo largo, chalecos, gabardinas de cuero, fulares, gorros, ganchillo. Ellas largas faldas de colores con la bandera del arcoíris. Los estampados de las telas adoptan rasgos del op art: rayas, lunares, dibujos, colores psicodélicos y otros de carácter intercultural (símbolos de paz). Como complementos destacan las pulseras, colgantes, fajas, cinturones o abalorios de tipo africano en alusión al proceso de descolonización sociopolítica de África en la década de los sesenta. El calzado típico es la sandalia.

Historia de vida: Esta moda blanda repercutirá en el estilo global hippy chic, visible en la tienda de la diseñadora de moda “Sanjhara” en Valencia de Eva Crespo y “Natura”. Los hippies estudiaban carreras de Bellas Artes, humanidades y Filosofía. Eran artistas, creadores de productos artesanos, cuadros, telas con estampados *tye dye*, complementos, bisutería y manualidades.

Rockers

Antecedentes: el rock tiene hoy una importancia social comparable a la que tuvo en el siglo XX por los lazos de identidad entre los jóvenes. El rock and roll como género musical nació en EE. UU. en la década de 1950 fusionando elementos del blues, jazz y boogie woogie; recibía influencia de la música folclórica, country, western, góspel; en gran medida se cimentó sobre la música negra. Los jóvenes de todo el mundo y de cualquier clase social se identificaron con Elvis Presley. En los sesenta es un movimiento musical y cultural que se difunde con intensidad en todo el mundo. En Inglaterra, los rockers nacieron en los años sesenta como respuesta a los mods, en defensa de los valores puros del rock and roll, contra el consumismo de la cultura pop; escuchaban rock and roll clásico. Eran trabajadores, moteros, personas modestas derivadas de los teddy boys, fans de los Beatles, primer grupo de rock de 1964. A menudo se enfrentaban con los mods. Hoy se denomina mosher a la persona joven que disfruta de la música rock y el skateboarding.

Referentes artísticos, estéticos e identitarios: la estética clásica del rocker americano e inglés se inspiró en el personaje principal protagonizado por Marlon Brando en la película *El Salvaje*, (*The Wild One*, 1954), con pantalones y chaqueta de cuero negra, por su imagen fuerte y dura, y en el James Dean en *Rebelde sin causa* (*Rebel without a cause*, 1955); también en los bikers de aspecto duro y en los rockabilies. (Confarelli, 2018, pp. 66, 67). Elvis Presley influye con el tupé del pelo, las camisas ceñidas, los chalecos cortos, los pantalones ajustados.

En España el rock and roll llegó a finales de los 50 tras la publicación de varios discos de Elvis Presley y Bill Haley, programas de radio y revistas musicales. Desde los sesenta, varios grupos musicales difundieron la estética internacional, influidos por cantantes de Francia (Johnny Hallyday) e Italia (Adriano Celentano). En las ciudades se formaron diversos grupos: en Madrid El Dúo Dinámico, Los Estudiantes, Los Blue Boys; en Granada despuntó Miguel Ríos. A finales de los sesenta, el rock ya estaba asentado como cultura española juvenil. En Valencia en 1973 es digna de mención la ópera rock *Tommy*, un hito arriesgado que tuvo éxito en el Teatro Princesa del barrio del Carmen. En los ochenta Javier Belda fundó el miembro de los Beatles club de Fans de España. Se hacían versiones de grupos como The Who, Stones, Lake and Palmer o Black Sabbath. El grupo Modificación es otro pionero en la escena del rock valenciana, según Vicente Vento, que se introdujo en el mundo del rock a través de grupos como Deep Purple, Child in Time y Smoke on the Water (Comunicación personal el 4 de marzo de 2023).

En Valencia la música y estética rockera se difunde a través de grupos y fans asiduos a salas de concierto de la ciudad como la antigua Edad de Oro, Peter Rock, Rock Museum, Hard Rock, El Asesino, 16 toneladas, Black Note. Pubs emblemáticos de Sedaví destacan Paberse Matao y Darkness. En la actualidad despunta el pub The King Creole en Valencia, regentado por Reme Maldonado (estética pin up), muestra paredes pintadas con imágenes de Elvis Presley y música rockera a cargo del dijej Juanjo Almendral, rockero por la estética y actitud rebeldía.

Figura 5. Núria La Cruz bailando con un amigo en King Creole. Fotografía: Pablo Santamarina. 2022.

Creencias: los rockeros no tienen creencias políticas uniformes: Hay conservadores y de izquierdas en toda Europa (Del Riego, Carlos: 2015). En los ochenta pierde interés la política entre los jóvenes “en todo caso su única ideología es el dinero” (García, José Luis: 2023). Su lema es vive rápido, muere joven y ten un cadáver bonito.

Indumentaria: los rockeros americanos y europeos masculinos vestían cazadoras cortas, pelos con tupé, tejanos con grandes hebillas metálicas, botas camperas con punteras, cabello largo engominado, chaleco vaquero y cazadora de cuero, y llevaban los antebrazos tatuados. Como accesorios se estilaban las calaveras pintadas y bordadas (Lefineau, Marcell: 2010, pp.58,59). Las mujeres lucían cabellos teñidos, bambas y minifaldas (Oriol, 1996, p.118). En la actualidad en Valencia observamos un mundo predominantemente masculino, creador de una estética basada en el uso de camisetas negras, vaqueros, pañuelos en la cabeza, botas, zapatillas de deporte, cabello corto, de media melena o largo.

Historias de vida: Hoy hay más de trescientos grupos en la provincia de Valencia, algunos profesionales que viven exclusivamente de la música (Los Cigarros, Ópera Magna, etc.) y otros amateurs como The Brother Wolf (banda de amigos unidos a los que les queda un poco de rebeldía todavía), La Navaja de Ockham, El Último Tren, The Phantoms, Electric Soul, The Gambiters, etc.

Pedro Montoto, cantante y autor de las letras de las canciones del grupo La navaja de Ockham, piensa que ser rockero es cuestión de sentimiento. (Comunicación personal el 30 de junio de 2022).

Figura 6. De izquierda a derecha, los grupos The Brother Wolf en Peter Rock (18/06/2022), El Último Tren en Black Note (22/05/2022) y La navaja de Ockham en el Asesino (17/06/2022). Fotografías: Pablo Santamarina. 2022.

Joan Pastor, cantante de El Último tren, opina que el roquero no nace, se hace; es aficionado a las artes gráficas, a las acuarelas de temas de cantantes y animales (tigres y anfibios tropicales), a lucir tatuajes de diseño propio o por diferentes tatuadores y al autotatuaje.(Comunicación personal el 09 de junio de 2022).

Muchos rockeros son artistas que se expresan a través de la música y el arte plástico (la pintura). Por ejemplo, Txus, cantante del grupo The Phantoms, (luce pelo largo con rastas), pinta, escribe, hace cómics, fotocomposiciones sobre la guerra civil española y ha

Figura 7. Tatuaje de calavera con margaritas lucido por Joan Pastor. Diseñado por DEAD DAISIES. Tatuador: Joan de Benimaçlet. Fotografía cortesía de Joan Pastor. 2022.

presentado su obra de estilo psicodélico en exposiciones de pintura en la casa de la cultura de Xirivella. Por ejemplo, el dibujo “Harto” de Txus Bisquert, que representa el hartazgo de sufrir nervios, desprecios y decepciones.

El grupo de rock Electric Soul, integrado por cinco miembros (Javi, cantante, Cristian, guitarra, Sergio, guitarra, David, bajista y Toni, batería), se considera metalero, si bien compone la letra y música de sus canciones en estilo hard rock. Declara que primero es la música y después viene la estética. Para esta banda, pertenecer a una subcultura urbana significa refugio, identificación con los demás, compañerismo, amistad, identidad. Javi diseña su vestuario para el escenario: pantalones vaqueros, chalecos, prendas negras y botas camperas; lleva el pelo largo, suelto y los ojos delineados con raya negra. (Comunicación personal el 19 de enero de 2023).

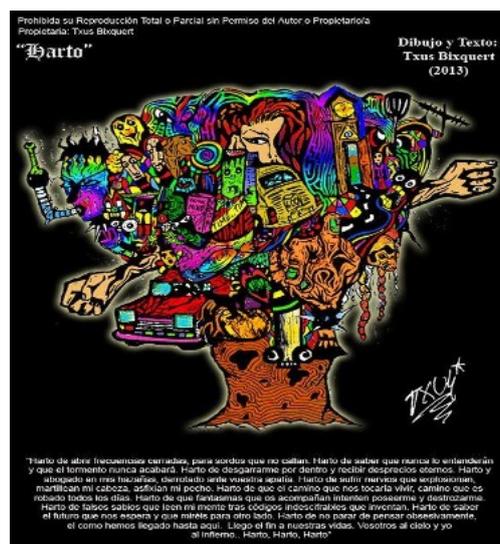

Figura 8. Collage “Harto” (bolígrafo y coloreado digital) por Txus Bisquert. Xirivella. 2013.

El grupo The Gambiters, fundado en 2015, con cinco miembros, es rockero como esencia vital. El objetivo es divertirse, divirtiéndose. El cantante es José Luis, el mismo del grupo Evanora, y el guitarrista, Chema Pascual se considera rockero porque “la música

le atrapó por las guitarras, el sonido distorsionado y, poco a poco, el mensaje del rock”. La idea de libertad, rebeldía, juventud fue empapando y modelando su personalidad hasta ser un “completo degenerado”. Para Chema, la estética rockera es consecuencia de su filosofía (Comunicación personal el 17 de febrero de 2023).

Figura 9. El grupo The Gambiters. Jose Luis y Chema actuando en el pub El Asesino (02/03/2023). Fotografía: Josefina Vacas.

Entre los pocos grupos de rock femenino valenciano destaca 4 Bajozero cuya cantante principal es Rebeca Montón desde hace diez años. Diseñadora de producto de la primera promoción en la EASDV le gusta pintar al óleo. Considera que el rock metal es una actitud, más que una estética. Compone las letras de sus canciones, a veces alegres, otras dinámicas y agresivas, en las que plasma los sentimientos de otras personas. Por ejemplo, en el álbum Abominable, editado en 2018, reflexiona acerca de los prejuicios y el rechazo social. (Comunicación personal el 29 de junio de 2022).

Dejando aparte los grupos de rock, entre las fans rockeras destaca Núria Lacruz, enamorada de la década de los 50, su hobby es pintar al óleo sobre lienzo; Jorge Suñer se considera libre pensador; Teresa Sanchís luce el tatuaje de una calavera como reflejo de igualdad y declara que la calavera no diferencia a nadie. (Comunicación personal a los tres el 08 de noviembre de 2022). Otras rockeras se identifican con una estética pin up.

Figura 10. Rockera en King Creole, de Valencia. Dibujo con técnica digital por Josefina Vacas basada en la fotografía de Pablo Santamarina (2022).

Hip hop

Antecedentes: el hip hop es una subcultura que surgió a raíz del reagrupamiento de las bandas que dominaban las calles de Nueva York a finales de los años 60. Películas como *Flashdance*, *Breakdance*, *Electric Boogaloo*, *Beat Street*, *Style Wars* y *Wild Style* dieron el empujón visual que necesitaba dicha subcultura para darse a conocer a nivel mundial. Pocas han durado tanto tiempo desde su creación.

Referentes artísticos, estéticos e identitarios: según Ston, *writter (o grafitero) de Valencia*, el Hip-Hop se estructura sobre cuatro pilares:

1º Break-dance: A mediados de los 70, la música “Electro Funk”, enganchó a los jóvenes que ya bailaban *Popping*. En Valencia se introdujo a mediados de los 80. Los chándal Adidas y Puma, los calcetines visibles y las zapatillas Paredes o Converse triunfaron entre quienes lo practicaban en el parque de Viveros, copiando el estilo de vestir que veían de películas como *Break dance*.

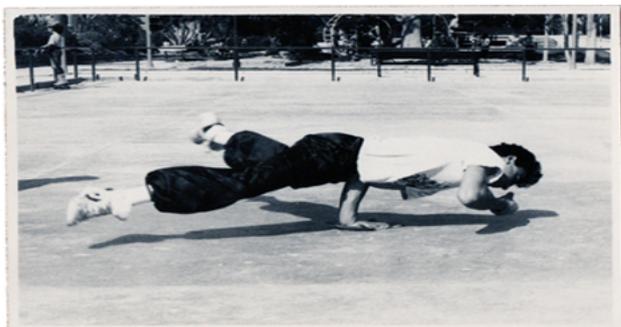

Figura 11. Sito bailando en Viveros. 1985. Fotografía cortesía de Hamo.

2º Rap: en las fiestas de la década de 1980, amenizado con los ritmos que pinchaba el discjockey, el anfitrión de la fiesta, denominó Maestro de Ceremonia, acababa cantando, es decir, hablando o “rapeando”.

Indumentaria: el estilo de vestir evoluciona desde las chupas de cuero, pinchos, muñequeras, pendientes, minivestidos ajustados, minishorts, sudaderas, gorras, colgantes, hacia una imagen oversize (prendas holgadas), desestructurada, ilustrada, a base de chaquetas bomber, leggings, zapatillas deportivas y botas tipo Caterpillar. Grupos como Public Enemy, Beasty Boys, RUN DMC, Salt N Pepa, o Roxanne Shanté ayudaron a la difusión del “estilo”. (Worsley, 2005, p. 174). El rap influyó en la industria de la moda por su estética y vivo colorido. En Valencia el rap se difundió inicialmente a través de la sala Universal.

3º D.J: es el discjockey encargado de pinchar la música en las fiestas y/o el que ponía las bases instrumentales sobre las que rapeaban los cantantes de los grupos. El estilo de vestir acabó siendo el mismo que el de los cantantes.

4º Graffiti: surge de los coletazos de las bandas neoyorkinas cuando se escribía el nombre de las bandas con spray, el del grafitero, el mote o el número de su patio. Los pioneros del graffiti valenciano son Jaco y Apilio, del Barrio Ciutat Universitaria, que influyeron en Hamo y Sito, de los barrios cercanos Marxalenes y Benimaclet, y en otros grafiteros de distintos barrios como Malilla, Na Rovella, En Corts, Tres Forques, Pa-

traix, el Cabanyal o el Carmen. En las cocheras de la estación de trenes Pont de Fusta (barrio de Morvedre) se creó el primer Hall of Fame de la ciudad, con piezas de HAMO, SITO, ZAK, MAR o NOVA. El barrio de Malilla, a causa de la confluencia de vías de tren, como en la película *Style Wars*, atraería a los escritores que iban surgiendo en otras zonas de la ciudad, por lo que se creó un Hall of Fame en el que dejaron su marca LEO, OZZY, PMK, BOLLY, EDY, EMI, NOVA, OZONO, BUCK, WOLF, STON, PIKE, ROBE, SETA, Etc., y writers de otras ciudades como FAT, REBEL, SUSO o BAZIE y el propio STON.

Figura 12. “Ston” en Patraix 1999. Fotografía archivo de Ston.

Creencias: el graffiti neoyorkino fue condenado por su comportamiento vandálico, por el ataque a la propiedad privada, por la conducta incívica sobre el espacio urbano y el elevado costo que suponía su restauración. (Wert Ortega, 2013, 56). En general, los grafiteros tienen tendencias políticas anarquistas.

Indumentaria: la vestimenta de los grafiteros, inicialmente era semejante a la de los raperos: chándal, gorra, camisetas de grupos de rap o ilustradas con graffiti, pero con el tiempo desapareció casi por completo esa tendencia, ya que acabó teniendo una connotación “delictiva”, y lo que se busca es pasar inadvertido.

Historias de vida: la artista Barbi reivindica la libertad, la identidad en un mundo que nos quiere aplanar y hacer anónimos, al tiempo que cuestiona la propiedad privada. Parece muy naif, pero pretende contar historias a través de sus alegres y coloristas dibujos de línea negra definida. Por ejemplo, homenaje a Machin con angelitos negros, el oso polar depilándose, la chica cactus, la chica conejito. (Comunicación personal el 19 de mayo de 2022).

Daniel Duart, grafitero en los 90 apodado Ozono, ha organizado la exposición *Dead girls* en la sede de Intramurs (Comunicación personal el 1 de junio de 2022)

Punk

Antecedentes: el punk es una cultura, una moda, un estado mental, el movimiento con más impacto en la cultura Occidental desde los hippies de los sesenta, sin embargo

Figura 13. La artista Barbi delante de su obra “La chica conejito” de Valencia. Fotografía de Pablo Santamarina. 2023.

duró poco tiempo, del verano de 1975 a enero de 1978. Nació en Londres asociado a un grupo de 200 adolescentes, desempleados y estudiantes, que intentaban asustar por medio de su atuendo (O'Hara, 1986, p.202) y protestar contra la cultura hippy, el orden burgués, la precariedad y las viejas estrellas del rock. Fueron Johnny Rottern, Sid Vicious (miembros del grupo The Sex Pistols) y Jordan, una dependiente de la tienda Seditonaries, icono del punk femenino. Jordan es homenajeada en la primera película punk, dirigida por Derek Jattman, denominada Jubilee, 1978, cuyos protagonistas transmitían la angustia y el dolor de una generación perdida (Buxbaum, 2007, p.120). Una generación que había crecido en un contexto de crisis económica en la Inglaterra de los 70 y que les llevó a adoptar el lema “no future”. El punk en Estados Unidos no tuvo el mismo carácter de pesimismo que en Gran Bretaña dada la mejor situación económica del país.

Referentes artísticos, estéticos e identitarios: los artistas predilectos por los punks entrevistados son Van Gogh y Dalí para José Luis Ortiz Punzano, estucador, marmolista, albañil, camionero (Comunicación personal el 29/06/2022). Los punks se expresan a través de revistas al principio escritas a mano y con dibujos, los fanzines (la revista Punk en Nueva York), los jóvenes entusiastas expresaban sus ideas sobre la escena local y musical. Grupos como Los Ramones cantaron sobre la corrupción y la represión. En la actualidad, los grupos de música punk más fuertes de la Comunidad Valenciana son El último ke zierre e Insano Juicio, ambos de la provincia de Castellón, con letras reivindicativas que aluden a la precaria situación laboral y económica.

Creencias: el punk no tenía una ideología uniforme, si bien se asociaba a ideologías anarquistas y socialistas. Los postulados que seguían los punks en la década del 2000 se basaban en la idea del do it yourself, la no creencia en un solo dogma, cuestionar lo establecido y el consumismo, pensar por uno mismo (Cafarelli: 2008, p.78-89).

Indumentaria: La apariencia es la forma más clara de expresión de los punks en su lucha contra la desigualdad social, el buen gusto, la tradición, lo políticamente correcto y la moda como tendencia. Para la historiadora Gertrud Lehnert, el verdadero punk es el que se aprecia en la ropa diseñada por Vivienne Westwood, lucida por Malcom McLaren, manager de los Sex Pistols (p. 81) y para Chalotte Seeling la exmaestra inglesa supo cómo convertir el punk en moda de una manera genial (p.420). La estética punk valenciana se configura por influjo de la internacional. Se ejemplifica a través de Dani Torres (Comunicación personal el 03 de febrero de 2022), con el lema “vivimos en la calle, somos de la calle y peharemos por la calle”.

Historia de vida: Jorge Vives, apodado Viruta (batería y fundador del grupo Disyouth), vivió la evolución del punk en Valencia y pudo observar el cambio de filosofía y estética de los 70 a la actualidad. Hay una tendencia a la reducción de los signos visuales externos característicos y una menor agresividad. El punk presenta varias tipologías: post punk, punk mezclado con metal, punk italiano, si bien no obtuvo tanta variedad como la subcultura gótica (Comunicación personal el 3 de febrero de 2022).

Heavy metal

Antecedentes: originarios del Reino Unido en los setenta, los heavys o metaleros se generan en torno a la música heavy, influenciada por el rock and roll y el blues, con predominio de la guitarra intensa, distorsionada y la batería. La música heavy metal llega tras la fusión del punk con el rock duro según Vicente Feijóo, por lo que los metaleros proceden del rock. En cambio la contracultura metal surgió en Estados Unidos poco

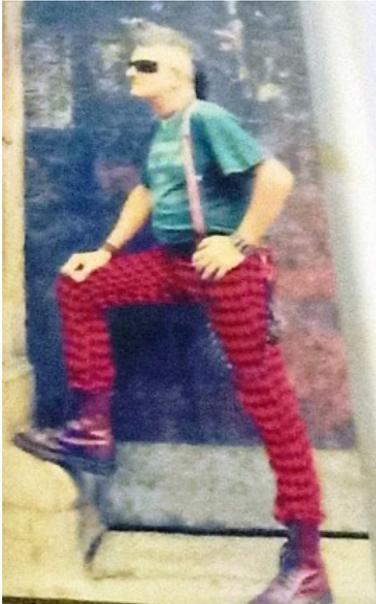

Figura 14. Dani Torres delante de la iglesia de san Nicolás de Valencia. Década de 1980. Fotografía cortesía de Dani Torres.

antes de la música, contra la consigna hippy de paz y amor, tal como expresan las canciones del grupo Cerdos de la guerra (War Piggs, compuesta por Black Sabbath en 1970)

Referentes artísticos, estéticos e identitarios: La película *El Cuervo* marcó la estética heavy de tal manera que cada vez ésta se cuidó más y evolucionó hacia la elegancia, pulcritud y limpieza. Alberto Rossi señala que, en la actualidad, el espíritu heavy reivindicativo está aburguesado, la rabia y la esencia estética (el pelo largo) se ha perdido y la gente se ha dividido ideológicamente. Él es heavy metal por evolución natural; fue músico del mismo género de la banda *Death over threat*, para quien diseñó la portada del disco *Sangre* con un tema siniestro y oscuro que aludía al ser humano. Alberto declara que “cuando la vida es cómoda los gritos de los heavy son en falsete, mientras que las canciones que los heavys cantaban desde la rabia de las entrañas, mostraban una voz que les salía de las tripas, era una voz de denuncia social”. Alberto lleva un tatuaje que representa el martirio de Thor, símbolo del dios vikingo Mjörnir, visible en el museo de Oslo (siglo X). Además, es el gerente de *La Piedra Angular*, cervecería hamburguesería americana abierta desde el 17 de marzo de 2016, deco-

rada con fondos pintados a mano por él y por un profesional pintor, inspirado en el cine de Quentin Tarantino de los 90 (*Kill Bill* y *Pulp Fiction*) (Comunicación personal el 19 de diciembre de 2022). Otros puntos de unión emblemáticos para la reafirmación de la identidad heavy en Valencia eran el *Watio Mudéjar*, *Metal*, *Ketzalli*, la sala *Canaán* de *Alacuás*, llamada luego *Dados*, *El Gilman* de *Bétera*, los conciertos en *Viveros*, la plaza de *Toros*, la plaza de la *Virgen*, cauce del río y la sala *Bony* de *Torrente*.

Creencias: los metaleros no simpatizaban con ninguna ideología, pero se inclinaban por la anarquía, el marxismo y el comunismo. Se unieron desde la adolescencia por valores, filosofía de vida y rasgos de identidad con personas que pensaban como ellos, con independencia de la edad. Sostenían valores compartidos con rockeros, hippies y góticos en relación a temas como la importancia de la paz, la libertad y el claroscuro.

Indumentaria: la estética heavy en su origen en los 70 era agresiva y desaliñada, aproximada a la rockera a base de pantalones vaqueros, de cuero, jeans azules o negros, sudaderas, cazadoras de cuero negras, chalecos, camisetas negras de sus grupos musicales preferidos (*Iron Maiden*, *Motörhead*, *AC/DC*, *Led Zeppelin*, *Black Sabbath*, *Lynyrd Skynyrd*). Utilizan tejidos de denim, piel, algodón, terciopelo y colores azul, negro y rojo preferentemente. Entre sus complementos encontramos símbolos esotéricos, tachuelas, chapas, botas militares o de motocicleta. Otros accesorios son los aretes, collares, muñequeras de pinchos, anillos, medallones plateados y cabello largo (Oriol Costa, 1996, p. 118). El referente fue el cantante de *Judas Priest*, *Rol Halford*, que acude ataviado como un motorista al estilo *Harley Davidson* en 1978 para el lanzamiento del disco *Hell Bent for leather*. En los ochenta, esta tendencia, que influyó en *Iron Maiden* y *Motörhead*, ya estaba perfectamente implantada entre los fans. (Caffarelli, 2008, pp. 16-18), que copiaban la estética del grupo triunfante en ese momento: pelo largo, pantalones ceñidos, jean denim de color azul, chaqueta de cuero, polipiel o vaquero. Las

mujeres heavy vestían como los hombres, dado que a ellos les gustaba que fueran su clon.

Figura 15. Vicente Vento y Eva Roig con camisetas de Motorhead y de Giants. Década de 1980. Fotografías cortesía de Eva y Vicente.

En la década de 1990, la estética heavy metal se comprende a partir del grupo Paradise Lost. En el tema *The last time* de 1995 el cantante, Nick Homes, lució pelo largo rubio, camiseta negra lisa de manga corta, pantalón con cinturón de hebilla metálica. En el tema *One second* la banda se presentó más gótica y oscura. Antes de 1990 vestir de negro con pantalones no excesivamente ceñidos resultaba ridículo, por lo que a partir de esta década se rompió un tabú: ya se podía llevar bermudas cortas. Los nuevos músicos empezaron a cuidarse e influyeron en los demás fans. Los fines de semana se ponían la camiseta de su grupo favorito para que la gente supiera qué tipo de música le gustaba. Además, a partir de 1990 según Alberto Rossi el heavy se dividió en subestilos. Veámoslos.

Casual o sport: botas de montaña o de motero (Doctor Marteen), sudadera con capucha relacionada con un grupo musical, película o algo que exprese su identidad.

Fiesta: chaqueta de cuero y camiseta de grupos musicales y pelo corto a partir de los 30 años. A los 40 llevar el pelo largo no favorecía tanto.

Motero: más colores, jeans de color azul.

Nórdico o vikingo: corte de pelo fallido de la serie vikingos con el pelo largo y las sienas rapadas, trenzas en la barba, colgantes, pantalones negros ceñidos y complementos: cota de malla. Por ejemplo la banda Jörmungandr (vocablo que significa la serpiente que une los océanos), cuya escala musical es medieval a diferencia de los europeos que eran más románticos

Gótico metal: Paradise Lost en el tema *One second*. Chaqueta de cuero, pendientes y cadenas, piercings y cadenas, pantalones no ceñidos.

Metal americano: creó una estética más sucia. Por ejemplo, la banda Five Finger Death Punch a base de cabello y barba con rastas, ropa más estrafalaria o estrambótica y ancha. Por su parte, la banda Rob Zombie exhibía camisetas de Drácula de Herman Muter, sombreros de cowboy con calaveras, camisas de cuadros al estilo de granjero, camisetas con el lema de la ruta motera 66, personajes de películas de terror como Drácula y *The Monsters*. Otros referentes fueron Rod Zoombie, director de cine del remember de

Halloween y el músico del grupo White Zombie. La misma música en Estados Unidos se vivió de una manera diferente a la de Europa. El grupo Sepultura rompió moldes al vestir de forma alternativa, con chándal, sin tejanos, con chaquetas de cuero, se hicieron skaters que montaban en monopatín con bermuda, ropa ancha, colores y zapatillas deportivas. Fue imitado a partir de 1996.

En la década del 2000, un auténtico heavy, con sentimientos reales, se podía cambiar de look a diario, remitiendo a cualquier década anterior, pero quien se quedaba en la superficie de la cultura, usaba la estética heavy como tendencia de moda. Por ejemplo en la banda Avenged Sevenfold uno de los miembros, debajo del chaleco, llevaba camiseta con el escudo de la bandera de EEUU, el cantante lucía camiseta del grupo Pantera, icono del heavy de los 90, equivalente al heavy tradicional, otro iba de punk con pelo despeinado. Alberto entiende que la moda se apropie de la identidad heavy ya que “le queda genial a Lady Gaga y Maily Cyrus u a otras mujeres famosas las camisetas heavys de grupos como Iron Miden y que la cultura juvenil americana haya adoptado estos iconos del heavy porque es una cultura urbana juvenil, que se identifica perfectamente con un país joven como EEUU”.

Historias de vida: entre las bandas musicales masculinas, destaca Zarpa, fundado en 1977 por Vicente Feijóo Aparisi, el primer grupo de rock en España, antes que Barón Rojo. Vicente pinta cuadros desde los 9 años, ha diseñado portadas de discos y cómics, y plasma sus sentimientos a través de canciones donde refleja la evolución del ser humano como libre pensante. Es un ejemplo de la esencia del heavy metal y del deseo de libertad (Comunicación personal el 27 de junio de 2022).

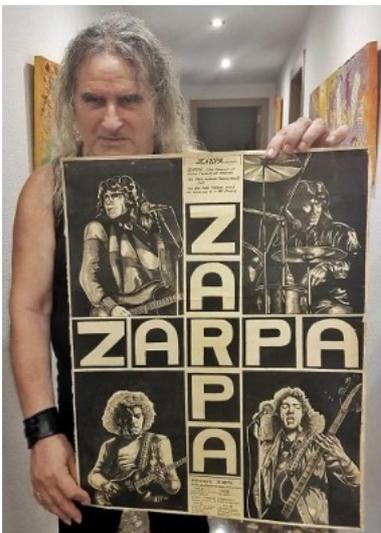

Figura 16. Vicente Feijóo, cantante del grupo Zarpa. Década de 1980. Fotografía cortesía de Vicente Feijóo.

Otras bandas referentes son Angelus Apatrida y Opera Magna, ambas de rock metal, Gigatron y Evanora (significa bruja en las últimas versiones del “Mago de Oz”). Evanora fue fundado en 2020 por el cantante José Luis Montesinos, ingeniero industrial y autor de libros como “Manual Libertario” y de letras de sus canciones de heavy metal clásico. Toca para divertirse como medio de canalizar su creatividad. Viste de negro con pantalón vaquero y en el escenario con camisas diseñadas por él y estampadas con el logo de la antigua banda Andalus rock (Comunicación personal el 25 de enero de 2023).

Figuras 17 y 18. Fotografía cortesía de José Luis Montesinos cantando con Al Andalus rock en el polideportivo La Canaleta de Mislata (16/11/2019). Fotógrafo: Pedro J. Delgado. Interior de la hamburguesería “La Piedra Angular”. Fotografía: Pablo Santamarina 2023.

El mundo del heavy metal es masculino; a las cantantes femeninas les cuesta abrirse paso. Por su buen hacer, está despuntando Sofía Gómez Pérez, conocida como Sonia, la Isis del metal, cantante de Anunnaki (en la cultura sumeria significa los padres creadores que bajaron del cielo), que nace en 2015. Es una banda familiar de cinco miembros, entre los que figuran su marido e hijo de 21 años. Ella compone las letras de sus canciones en las que refleja la investigación sobre diferentes culturas ancestrales y sus sentimientos. Por ejemplo, “Sueño roto” alude a la pérdida de su madre, que era además su mejor amiga. Sonia es una mujer culta, sensible, cultivada en artes, que ha elegido el heavy metal porque es el género más generoso “que le permite pasar de 0 a 100 en un segundo y viceversa, porque va con su forma de ser, de expresarse”. Diseña el estilismo de sus actuaciones basado en la comodidad adecuándose a la temática de cada concierto. (Comunicación personal el 20 de febrero de 2023).

Figura 19. La banda Anunnaki en el Oceanogràfic de Valencia. Fotógrafo: Liberto.2023. Fotografía cortesía de Sonia.

Góticos

Antecedentes: la estética gótica emergió del punk a finales de la década de 1970 y principios de 1980 gracias a la juventud, que configuró una subcultura oscura y glamurosa de la apariencia (Steele, 2010, 376). Se originó a través de los grupos musicales post

punk/new wave en el bar nocturno The Batcave. Eran Alien Sex Fiend, Specimen, Siouxsie & the Banshees, The Cure (con sus temas de desengaño amoroso y leyendas góticas) y Sex Gang Children, denominados batcavers o post punks, según el dj valenciano Dani, apodado Sombra (comunicación personal en 2015). Iniciaron el gothic rock, término que empezó a popularizarse gracias a revistas musicales inglesas como *New musical express*. La canción *Bela Lugosi's Dead* por Bauhaus es la que prácticamente fundó el Gothic Rock. Los cantantes londinenses subían al escenario vestidos de negro con camisas, pantalones y sombreros de copa de estilo victoriano. Se etiquetaron como góticos a mediados de los ochenta.

Creencias: Fuera de las creencias religiosas dominantes, se inclinan por la espiritualidad y la experimentación más allá de los límites establecidos. Muchos son agnósticos o ateos, otros se sienten atraídos por el mundo sobrenatural o el ecologismo. Tienen gusto por la estética andrógina, de cuidada elaboración; su forma de vida conecta con lo siniestro, lo oscuro, lo sexy y lo teatral. La subcultura gótica ha despuntado por sus valores compartidos, el romanticismo, el elevado sentido estético, la lectura del género de terror, las fiestas de mascaradas, el vestuario, la decoración de interiores siniestra, el maquillaje unisex con el eyeliner marcando los ojos, el tatuaje

Referentes artísticos, estéticos e identitarios: en la década de 1980 encontramos la estética de lo sublime, esa mezcla de pasión y tormento (Füssly con el cuadro *La pesadilla de 1771* y Blake con sus originales cuadros donde plasmaba sus visiones fantásticas), las ruinas y el estilo arquitectónico neogótico. La abadía neogótica de Fonthill, rozando lo sublime, fue escenario de la novela fantástica *Vathek*, escrita en 1878 por William Beckford, un rico y excéntrico parlamentario inglés que se inspiró en el paisaje de Fonthill. Se convirtió en una obra maestra del género del terror gótico. Dicha abadía fue pintada posteriormente por William Turner en 1799 a la acuarela sobre papel en estilo Romántico (78 x 50 cm. Bolton Museum and Art Gallery. Art UK). La pasión por la arquitectura neogótica fue rescatada en Inglaterra por Charles Barry tras la reconstrucción del palacio de Westminster, los grabados de arquitectura de Piranesi, la cultura del Romanticismo y las ideas del escritor John Ruskin, constituyen excelentes referentes. En diseño de interiores, la vivienda devino el espacio doméstico donde la cultura gótica alcanzó su expresión más plena (Luckhurst, 2021, 12-56).

La cultura gótica no es una estricta difusión del estilo artístico gótico ni tiene que ver con los godos que se asentaron en la Europa medieval tras la caída del Imperio romano, sino que ésta fue un invento de la literatura romántica dentro del contexto del culto victoriano hacia la muerte y el duelo, que se demuestra en el color predominante, el negro, realizado con rojo sangre o púrpura (Mac Dowell, Collin, 2013. p. 213 y p. 201). Por otro lado, la literatura gótica decimonónica contribuyó a configurar la identidad cultural gótica, si bien intervinieron también otros factores: el folclore local y las creencias en el mundo sobrenatural.

El cine influyó en la creación de la estética gótica. La película romántica y de terror *Gothic*, dirigida por Ken Russell en 1986, trataba sobre las relaciones entre Lord Byron y el matrimonio Shelley. El diseño gráfico del cartel de la película *Gothic* está inspirado en el cuadro *La Pesadilla* de Füssli (óleo sobre lienzo. 1781. Detroit Institute of Arts. Estados Unidos). En ambas imágenes, un incubo preside los sueños de la mujer dormida. Füssli ha plasmado la estética de lo sublime anticipándose al Romanticismo. Otro ejemplo fue la actriz de cine mudo Theda Bara, sobre quien se configuró el estereotipo de la mujer fatal de tez pálida y sensual (Cafarelli, 2008, p.103).

Desde los años 80 la subcultura gótica se difundió en Valencia a través de diversos locales, algunos de los que formaban parte de la ruta del bakala, Chocolate, Spook Factory,

Pelayo 25, Barraca, ese “circuito de discotecas totalmente pionero en el panorama internacional” (Oleake, 2017, 38).

En la década de 1990, los góticos evolucionaron al igual que el resto de los grupos urbanos tras la aparición de la música electrónica y el gothic metal e industrial en Alemania. El grupo Paradise Lost, publicó el álbum Gothic en 1991, considerado el primero de gothic metal. La estética estuvo influida por la música, por la película Drácula de Bram Stoker y por el cantante, actor y director de cine estadounidense Marilyn Manson, que apostaba por el heavy metal (Steele: 2010, 376). La gente gótica de la calle en los noventa mostró sensibilidad hacia la temática de la muerte, la oscuridad, los colores oscuros (negro, morado, rojo, verde oscuro, blanco) y la ropa de influencia medieval y Rococó.

Referentes artísticos culturales en el siglo XXI: los góticos del siglo XXI siguen influidos por los grupos musicales como Evanescence, la estética de cine de Tim Burton, la nueva ola de películas de vampiros oscuras, el animé o dibujos animados japoneses y los diseñadores de moda.

Figuras 20 y 21. Esther Lloret ataviada con chaleco y bolso confeccionado por ella encima de chaqueta de cuero con flecos, adquirida en Kings Road Market de Londres hacia 1983. Foto cortesía de Esther Lloret.

Indumentaria: Las mujeres siniestras de la calle en la década de 1990 lucían ropa negra adquirida en tiendas como Blanco o se la confeccionaban a mano. A partir de 1995 el gótico se masificó y se convirtió en una tendencia de moda (Lefineau: 2010, 128,129). En el siglo XXI: los góticos han generado una gran variedad de estilos: casual, dark o industrial, folk, lolita, victoriano, cyber goth, Gothic black, fetichista y personalizado según Diana Gurrea (Comunicación personal en 2015)

Gótico Casual: ropa cómoda de diario.

Electro dark, industrial o metal: es el típico de los grupos de la música electro dark.

Gothic lolita: el término procede de la novela Lolita, escrita por el ruso Vladimir Nabokov. Las primeras góticas lolitas se originan en Japón en los años 90, mezcla de estilo victoriano, rococó y estética de cuento de hadas, inspirado en los grupos de rock gótico

japonés. Trataban de proyectar una imagen infantil en colores blanco y negro. Marcelle Lefineau distingue varias tipologías de Lolita cuya ropa es confeccionada por ellas mismas. (Lefineau, 2010, 133-135). La diseñadora Diana Gurrea recurre a las señas de identidad valenciana en las sesiones de Estilismo de vestuario al utilizar como telón de fondo las Torres de Serrano.

Victoriano: subestilo inspirado en la época victoriana, a base de vestidos vaporosos, elegantes tejidos y leotardos (Lefinau, 2010, p. 130). Busca la calidad de las prendas, aderezado con joyas góticas y utiliza outfits de dos piezas compuestos por corsé de sa-tén y una falda larga encima de un canacán.

Figura 22. Sesión fotográfica: “Cazadores Steampunk vs Vampiras” en el MNCV. Fotografía: José Solano Fabrí. Hacia 2011. Idea original: Elizabetha Castillo perteneciente al grupo de la Resistencia A.D R. Modelos: Brujita Sakura, Diana Gurrea, Rebeca, Mónica y Elizabetha Casti- llo. Fotografía cortesía de Mónica Intorzo.

Gótico Folk: la música folk es diferente al estilo gótico folk. Destacan los grupos Eluveitie (metal folk), que presenta una vestimenta reconocible de tintes oscuros y Leaves Eyes con su estética medievalista y celta. La cantante va ataviada con vestidos de inspi- ración medieval de mangas anchas y ellos de negro. Este subestilo rescata prendas bu- cólicas y siniestras e incluye símbolos de la imaginería medieval (brujas, cabezas de carnero, cuernos, animales muertos, plumas, etc). Conviene destacar también la fusión tribal con el gótico que utilizan las chicas que bailan danza tribal gótica.

Cyber-goth: no abandona sus raíces ideológicas de la subcultura gótica basada en la de- sesperación, en la lucha contra algo y contra alguien, no con el fin de imponerse sino para obtener un mejor nivel de vida y superarse. El cyber goth ve todo desde una pers- pectiva ecologista y de disconformidad con la sociedad y la contaminación. La vesti- menta es muy parecida a la del estilo electro-dark o industrial, pero además el cyber- goth incluye tejidos como el pelo sintético en calentadores y muñequeras, colores meta- lizados y fluorescentes, prendas más cortas y plataformas similares al estilo electro- dark. Utilizan accesorios como máscaras de gas, cabellos dreads (rasta) y gafas cyber- lox.

Gothic black: luce pinchos, pintura, crucifijos, pentagramas y camisetas de grupos de black metal. Son satanistas. Por ejemplo el grupo Cradle of Filth .

Gótico personalizado: se caracteriza por diferenciación estética personal (gótico mez- clado con otros estilos, rock, punk, romántico, sexy fetish).

Figura 23 y 24. Fotógrafo: Paco Ciclón. Valencia. 2015. Fotografía cortesía de Rocío Aráez García. Iris y Adrien ataviados con vestuario de estilo Victoriano. 2022. Fotografía cortesía de Iris y Adrien Molero.

Como prendas estrella sobresale el corsé. La iconografía de los accesorios es de estilo romántico y muestra símbolos como cruces, castillos, calaveras, medusas, flor de lis, rosas, ankh (símbolo egipcio “vida”) y tela de araña. Los cabellos femeninos son cardados o lacios, con tintes morados, rojizos, azules o platinos y los masculinos lisos, largos, con flequillo. El maquillaje femenino es de tez pálida, los labios marcados con lápiz negro y rellenos de negro o rojo, los ojos ahumados con profundas sombras negras, la manicura francesa negra. Los hombres también se maquillan y marcan la raya del ojo con eyerliner para diario e ir de fiesta y de boda. Es frecuente el uso de lentillas blancas que dan color azul transparente por la luz.

La fotografía ha sido utilizada como medio de expresión artística a través de sesiones con un cuidado Estilismo en vestuario realizadas por fotógrafos profesionales. Esta subcultura ha sido fuente de inspiración para diseñadores de moda y dibujantes como Josefina Vacas.

Figura 25. Dibujos realizados a la acuarela por Josefina Vacas. 2023.

Historias de vida: quienes vivieron esta subcultura configuraron su identidad estética a base de ropa comprada en tiendas de Londres, de Los Ángeles (La Rocka y de Red Ball On Fire) o confeccionada por ellos mismos, según Esther Lloret Ruiz (Gandía, 24/05/1966) y Luis Hernández (Valencia, 1/06/1966), exhibida para ir de fiesta, que en ocasiones se prolongaba hasta el amanecer y acababa en la visita al cementerio de Valencia o de otros pueblos. La estética era la expresión de la ideología. (Comunicación personal el 3 de febrero de 2022).

Conclusiones

Las subculturas juveniles urbanas han sido numerosas, y aún hoy, perviven. En Valencia encontramos jóvenes y personas de edad madura relacionadas entre sí en círculos de amistades, no siempre visibles para los profanos en el tema, que han suavizado los rasgos estéticos identitarios y el carácter reivindicativo de antaño.

La mayoría de los integrantes de las subculturas forjó su personalidad como miembro de su grupo desde la adolescencia. Existe una rebeldía desde el núcleo familiar, muchas veces se observa una “no aceptación” de la familia, los afectos se desplazan y se nutren con los amigos. Las historias de vida nos descubren que cada persona tiene su submundo y es fiel a ese universo, siguen vistiendo con el estilo de la subcultura, relacionándose con gente afín, escuchando la misma música... incluso con el paso de los años. Es como si hubiera una confirmación de la identidad, se han iniciado como jóvenes y siguen teniendo el mismo espíritu. Están orgullosos de lo que han vivido y experimentado.

La estética de las subculturas valencianas contemporáneas es oscura. Casi todos tienen una predilección por el negro muy marcada (excepto los mods, hip hop, hippy), que tiende al estilo dramático en estilismo de vestuario. Nuestra experiencia es sumergirnos en un mundo visualmente atractivo, que llama la atención, en el que están muy presentes los símbolos, que se demuestra a través de los complementos y tatuajes, por lo que podemos decir que son culturas simbólicas. El atavío puede llegar a ser exquisitamente

elaborado, como en el caso de los góticos o resultar más informal en los heavys. En cualquier caso se ha creado un universo propio con la vestimenta, en numerosas ocasiones basada en los grupos musicales populares, con líderes que tienen un buen bagaje cultural.

Las historias de vida de los protagonistas de estas subculturas han transmitido autenticidad, una filosofía de vida y unos valores que son diferentes a los del resto de personas que no participan de estas culturas. Impresiona ver la fidelidad que muestran a una forma de vida y a una estética después de tantos años. Es chocante encontrar a todo un colectivo con una vestimenta homogénea en puntos de encuentro, como por ejemplo los moteros, rockeros y góticos. Parece como una manifestación o escenario teatral. No es fácil acceder a estos sitios para hacer preguntas y documentar gráficamente, se necesita a alguien que te lleve de la mano (informante clave). Mostrar proximidad en el trato y lucir una estética parecida facilita el contacto.

Las semejanzas de estas subculturas eran evidentes desde el origen en el sentido de formar parte de culturas juveniles urbanas americanas y londinenses, procedentes de estratos sociales medio bajos, surgidos en la calle, que hundían sus raíces en el rock, mostraban su rebeldía y se unían por lazos de identidad. La mayoría de las subculturas tienen ideas políticas de izquierda y es frecuente que sus miembros carezcan de una cultura sólida fuera del grupo; el consumo de estupefacientes (marihuana, hachís y pastillas) es habitual. Predomina el machismo, excepto en los mods y los hip hoppers. La música tiene mucho ritmo, mayoritariamente es blanca e indoeuropea, salvo la de los mods y excepciones como Jimi Hendrix.

Los integrantes de estas subculturas han configurado su personalidad en torno al grupo social con el que se han identificado, unido por estrechos lazos de amistad y reunidos en diferentes puntos de encuentro (salas de conciertos, bares, pubs). Transmiten sus valores culturales a través de expresiones artísticas. La creatividad se ha plasmado a través de la música, de las letras de las canciones, de la pintura, de la fotografía de Estilismo, del diseño gráfico de las portadas de los discos. El diseño de vestuario es protagonista en los escenarios rockeros, en la vestimenta diaria de los mods y en las mascaradas de los góticos. El diseño de interiores de bares, pubs y restaurantes está imbuido de su estética particular y de su simbología.

Crean submundos, muy propios y diferentes, de los que estamos acostumbrados. Se trata de gente con otras maneras de expresarse, sustentarse y vivir, en contraposición a lo convencional. La diversidad enriquece. Son muy diferentes y uniformes al mismo tiempo. Comparten una misma forma de vida, la música, la estética y pueden invertir casi todo lo que ganan en, por ejemplo, ensayar música, grabar discos y actuar en un escenario.

No siguen las tendencias de moda que propagan los medios de comunicación para la mayoría, que marcan los gurús de la moda, los diseñadores, y se observa en las tiendas de ropa. Ellos pretenden identificarse entre sí, y distinguirse de la mayoría de la gente por la forma de vestir. Son referentes para los diseñadores de alta costura y prêt à porter, dado que cuando conocen la ropa de la calle, utilizan elementos de esta antimoda para las creaciones de las colecciones de alta costura y la venta a la clientela de la clase económicamente acomodada.

Agradecimientos

Se debe agradecer la inestimable aportación de todas las personas entrevistadas sin cuyas respuestas y apoyo desinteresado, no hubiera podido adentrarme en sus mundos particulares, especialmente a Adrien Molero, presidente de la asociación gótica de la Comunidad Valenciana así como a las bibliotecarias Leticia Sánchez Gil de la EASDV y María Prego del Museo Nacional del Traje por la ayuda en la búsqueda de libros sobre el tema.

Referencias

- Bovone, L. (2004). Tribus urbanas. En Codina, Mónica. (Ed.). *Mirando la moda. Once reflexiones*. Ediciones Internacionales Universitarias, S.A.
- Bisquert, T. <https://txusbixquert.jimdofree.com/txus-bixquert-web-oficial/>
- Buxbaum, G. (2007). *Iconos de la Moda. El siglo XX*. Electa.
- Cafarelli, Constanza. (2008). *Tribus urbanas. Cazadores de identidad*. Lumen.
- Castello, L. (2020). *Vestidas para la revolución*. Planeta de Libros.
- Cosgrave, B. (2000). *Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días*. Gustavo Gili.
- Costa, O. y Pérez Tornero, Tropea, F. (1996). *Tribus urbanas*. Paidós.
- De la Iglesia, Á. (2005). *Londres 1960-66. I've got my mojo working. Los mods, los clubs, los grupos, la herencia*. Armas Tomar ediciones S.L.
- De la Puerta, R. (10-12-2000). La antimoda de las tribus urbanas. Levante-EMV. Valencia.
- Del Riego, C. (2015). Rockeros, conservadores, de derechas e incluso ultras. *Tramitampress.es. Tráfico de cultura*. <https://tamtampress.es/2015/08/18/rockeros-conservadores-de-derechas-e-incluso-ultras/>
- Eco, U. (2004). *Historia de la belleza*. Debolsillo.
- Erner, G. (2016). *Sociología de las tendencias*. Gustavo Gili.
- González, P. (2015). *Manual del estilista*. Almuzara.
- Gómez Bastar, S. (2012). *Metodología de la investigación*. Red Tercer Milenio.
- Fogg, M. (2014). *Moda. Toda la historia*. Blume.
- Koga, R. et alt.(2006). *Moda. La colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto*. Taschen.
- García, J. L.(03· de junio de 2023). La Panda del Moco o cómo unos pijos malotes se convirtieron en el terror de los ochenta. *Uppers*. https://www.uppers.es/cultura-y-entretenimiento/lectura/20230603/panda-del-moco-pijos-malotes-terror-ochenta_18_09623817.html
- Kottack, C. P.(2001). *Antropología. Una exploración de la diversidad humana con temas de la cultura hispana*. MacGrawhill.
- La piedra angular. (2021). <https://lapiedraangular.es/>
- Lehert, G. (2000). *Historia de la moda del siglo XX*. Könemann.
- Lefineau, M. (2012). *Tribus urbanas. La indumentaria desde una perspectiva multicultural*. Nobuko.
- López Heras, V. (09/09/2022). Antes que barón rojo. El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2022-09-09/heavy-metal-primero-grupo-espana-valencia-78_3488058/. Videoclip: <https://www.youtube.com/watch?v=B65ZU6OfiZs>.
- Luckhurst, R. (2021). *Gótico. Historia ilustrada*. Blume.

- Martínez Barreiro, A. (2006). La difusión de la moda en la era de la globalización, *Papers, Revista Internacional de sociología*, nº 81, p. 187-204.
- Mac Dowell, C. (2013). *The Anatomy of Fashion*. Phaidon Press INC.
- Niño Rojas, Victor Miguel. (2011). *Metodología de la investigación*. Ediciones de la Universidad de Colombia.
- Monzón, R. (2019). <https://4bajozero.com/rebeca-monton/>
- O'Hara Callan, G. (1986). *Diccionario de la Moda y de los diseñadores*. Thames and Hudson.
- Oleaque, J. M. (2017). El bakalao como contracultura en España. En *Éxtasis*. Berlín Libros.
- Popelka, R. (2009). La posmodernidad y su reflejo en las artes plásticas. *Arte, Individuo y Sociedad*, v. 21, p. 89-98.
- Seeling, C. (1999). *Moda. El siglo de los diseñadores 1900-1999*. Könemann.
- Steele, V. (2010). *The berg Companion to Fashion*. Berg Publishers.
- Vogel, S. (2007). *Una guía de la moda urbana*. Gustavo Gili.
- Voloj, G. (2015). *Ghetto Brother: Una Leyenda Del Bronx*. Saprستي Editorial.
- Watson, L. (2004). *Siglo XX. Moda*. Edilupa ediciones.
- Wert Ortega, J. P. (2013). *Arte de la calle y gusto social*. En Julián Díaz Sánchez (ed). *Arte, diseño y moda. Confluencia en el sistema artístico*. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, pp. 53-62.
- Worsley, H. (2011). *100 ideas que cambiaron la moda*. Blume.